

聚焦翰墨青州2018年年会

回溯山东省国画院发展历程

“面山负海古诸侯，信誉东方第一州”，中国历史文化名城青州的九月，金秋气爽，丹桂飘香。9月29日上午，翰墨青州·2018中国书画年会在蓝城·中晨国际文化艺术小镇举行。会展集书画艺术展示、学术研讨、艺术品交易为一体，以“文化惠民，乡村振兴”为主题，展出两千多幅精品，为人民送上了一份节日大餐。

据悉，青州文化艺术品市场在全国占有举足轻重的地位，现有画廊800多家，书画作品年成交额达到100亿元，书画展览每年超过千场次。在今天的翰墨青州年会上，由山东省国画院组织的来自全国31个省（市、自治区）的美协主席、山东省十七市美协主席的中国画作品展让人耳目一新，这些作品就像新春的和煦清风、金秋的灿灿果实，翰墨飘香、美韵悠然、启迪思想、润泽心灵、升华境界、陶冶人生。站在画前，3年前全国大家齐聚青州，共庆山东国画院成立的场景又一幕幕展现在了世人的面前。

2016年12月18日，在山东省文联的关心支

持下，酝酿多时的山东省国画院，由省政府注册批准成立。山东省国画院成立仪式在青州国际艺术小镇举行。活动由山东省文联、山东省美协主办。中国国家画院常务副院长卢禹舜、中国文联美术艺术中心主任丁杰、中国美协原副秘书长李荣海和北京、上海、天津、河北、安徽、甘肃等全国31个省市自治区的美协负责人到会祝贺。山东省政协原副主席乔延春，山东文联党组书记于钦彦，山东省政协常委、文联副主席、美协主席张志民，山东省文联副主席姬德君以及山东省17市美协主席和社会各界人士、艺术家出席了仪式。卢禹舜、丁杰分别代表中国国家画院、中国文联、中国美协致辞祝贺，山东省相关部门领导也发表了热情洋溢的讲话。大家表示，山东美术事业发扬“立足本土、关注现实”的当代精神，联络全国、搭建平台的奉献精神，依托市场、重视作品的引领精神，各项工作走在全国前列，被外界誉为山东现象。这次山东省国画院的成立，是山东省更好地促进全省国画艺术再提升、美术事业再发展的又一举措。”山东省国画院是

集美术创作展览，理论研究、对外交流、教学培训于一体的专业性学术团体和非营利性专业画院。近年来，各级领导和中国美协、国家画院相关领导多次莅临国画院指导工作，解决发展中遇到的困难和问题。在领导的关心和社会各界的大力支持下，山东省国画院认真贯彻习近平总书记在全国第十次文代会上“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的讲话精神，扎根深厚文化，发挥独特优势，创新工作理念，组织开展了一系列在全国有影响力、有影响的美术活动，为山东的文化繁荣、社会发展作出了积极贡献，为发掘、培养、带动美术人才，密切兄弟省份之间的美术交流与互动合作，起到了很好的作用。

山东省国画院成立以来，密切结合省内相关美术组织，根植齐鲁大地，创造性开展工作，加强美术交流，先后邀请全国31个省市自治区和解放军、高等院校的著名画家参加，举办了6次全国性展览；组织本院画家深入农村、部队、工厂、企业进行了数十次“深入生活、扎根人民”的交流、慰问和联谊活动，得到了

基层群众的欢迎，展现出了新时代山东美术发展的新形象。山东省国画院先后在青州、聊城、莱芜、德州、临沂、威海等地举办了本院画家书画作品展，于孔子诞辰2568年之际在济宁举办了翰墨中国·伟哉孔子——喜迎十九大全国中国画家作品大展，在浙江绍兴举办了画开新境·大美绍兴——15省市中国画大家走进绍兴美术作品展，在日照举办了中国画家名家作品展览，在德州举办了庆祝改革开放40周年“翰墨常春·大美中华：全国中国画大家作品展”。还远涉重洋到加拿大及日本、韩国举办了相关画展。一个个闪光的亮点，组成了一道中国绘画艺术交流传播、升华发展的亮丽风景线，为山东的丹青艺苑和文化发展增光添彩，为丰富齐鲁人民的文化生活作出了奉献。

经过3年的理论和创作实践，今天的山东省国画院已成为一个以创作、研究为中心，集展览展示、宣传出版等多功能为一体，设置完备的新型画院，并以积极进取、再攀高峰的志向，与省内相关美术组织共同努力，促进我省的中国画艺术更加繁荣发展，为山东向文化强

省迈进添砖加瓦。

山东省国画院成立以来，以展览促创作，以画院年展“翰墨齐鲁”为山东省国画院年度展览的重要品牌，培育当代优秀画家集群，力推优秀精品，提升国画院的整体艺术水平和社会服务水平。二是坚持理论与实践相结合。目前山东省国画院已出版了《山东省国画院会刊》第一期、第二期，并将在今后的工作中进一步引导院属画家用绘画理论指导创作，通过作品显示山东文化大省的气象，传承中国画的经典精神。三是实现国内与国际间的互联互通。通过一系列的交流活动，通过学术研讨、互办展览等方式推动国画院对外艺术交流不断加深，畅通与国外的对话通道。四是全面提高队伍素质。通过抓学习、抓培训、抓交流等多种方式，努力抓好院属画家的学习提高，提高院属画家的创作水平、艺术修养和精神境界。五是服务基层、服务社会、服务人民，坚持下基层、接地气，搞好各项公益活动，为繁荣群众的文化生活，促进社会主义文化建设作出更大的贡献。（文/张福海）

2016年庆祝山东省国画院成立画展现场

改革开放四十周年“翰墨常春·大美中华”展览现场

山东省国画院2017年工作扩大会议现场

寂寞无奈何 静者心多妙

□ 徐康

含情无语

人物

扇面

真正的桃花源不在别处，而在自己心里，如果心不静，即使躲到天涯海角，依然会心浮气躁。

画家都是将自己最饱满、最热烈、最独特而成熟的心绪融合在画作里，这不是轻易能达到的，需要天赋，需要静者的心态，需要勤勉，更需要长期的文化滋养和积累，需要画者悟到事物的本质，还得有娴熟的艺术表达力。

画家首先要做个静者。只有静下来才能使其能力充分发挥，以神奇的笔墨抒写美好的情怀，在这个浮躁年代阐释自己的内心世界。正如明代高濂在《遵生八笺》中所言：“美在意外，丰度隐然，含娇敛媚，姿态端庄……神在北外，生具形中，天趣飞动者。”

古人说：人品不高，落墨无法，没有静者的心境和高尚的品格，绘画品位也不会高雅。兰竹在中国画里是比较单纯的形象，越是简墨语言越难，只有具备深厚修养的画家，才能画出气韵、神妙、高古、苍润、沉雄的作品。

宋代院体画和清代恽南田、华新罗的花鸟画，取法闲贞、费丹旭的人物画，小院闲窗春色深，风柔日薄春犹早，几点催花雨，小红低唱我吹箫，应是绿肥红瘦。李清照身旁的芭蕉、黄花，都在寄情于物，物我两化，一动一静的意境中，凸显出人物的思绪和情感，也使我们看到了画家对主体人物命运的把握，在那轻盈放松的线条中，在那清静婉约的情影中，在那意韵优美的诗词题款中，领略到诗画一体的中国传统文化之美。

中国画里最具娴静之美的人物画，莫

过于仕女图。魏晋南北朝是仕女画的早期发展阶段，画家描绘的女子多来自于诗、赋作品和民间传统，所以更多地张扬出内在的气质。顾恺之的《洛神赋图》，洛神超凡脱俗的高逸美，反映出魏晋时期人们崇尚玄学、追求超脱的精神状态。唐代作为封建社会最为辉煌的时代，也是仕女画繁荣兴盛的时期，贵族妇女娴逸的生活方式是画家们热衷表现的内容，画家笔下的女子往往脸型圆润饱满，体态丰腴健美，展示着大唐盛世皇家女性的雍容华贵之美。宋代社会相对稳定，仕女画的题材扩展到前所未有的广泛地步，生活在最低层的贫寒女子也开始被画家关注，画风也更为写实自然，造型严谨。明代仕女画达到艺术成熟的阶段，仕女身材婀娜匀称，面容端庄清丽，举止间流露着女性文雅恬静之美。清代仕女画尽管是程式化的病态美人，但仍然强调姿态优美，崇尚淡雅娴静。

画家追求静，追求灵性转变，就是肇始自然之性，画出自然之性，要求画家回到世界之中，把自己看成世界的一分子，世界的一切都与自己的生命密切相关，在瞬间生命体验中发现心灵之境，是绘画艺术的最高境界。天人合一，物我两忘；物我合一，动静合一；合一，融为一体。精神上无拘无束，氛围上萧瑟清逸。

恽南田说寂寞无奈何之境，最宜入想。倪云林营造的是一个寂寞的艺术世界，寂寞到极致，是超越世俗的静。

徐康 中国美术家协会会员，山东省美术家协会理事，山东省美术馆专业画家、艺术交流中心主任。

“徐康扇面艺术展”于9月28日至30日在山东新闻美术馆成功举办

人居环境设计教育中传统文化缺失的解决路径

□ 李荣智

一、引言

人居环境是民族文化和地域文化的结晶与载体，然而近二三十年，随着国际主义风格的流入，各种奇形怪状的所谓现代建筑在中国拔地而起，中国传统文化符号在国内的环境设计作品中正渐渐减少和消失，再加上国外设计师的一些完全无视中国文化脉络和人文环境的作品大量涌现，这引起各界的争议，认为这些作品并不能反映中国特色，纷纷呼吁为中国而设计，期待出现根植于中华民族传统文化土壤的优秀作品。

对中国传统文化的传承与发扬要求我们在设计教学过程中要重视传统文化的教育，而不是在中西方文化差异中游移不定，找不到自己的文化定位。如何解决这些业已暴露的问题？很显然，这需要我们静下心来挖掘那些能体现我国特色的传统文化。

现代环境设计教学是一个润物无声的过程，在教学过程中加强对传统文化教育的重视能潜移默化地加强学生对传统文化美的感受和理解。山东师范大学美术学院对中国传统文化的重要组成部分——齐鲁文化研究有着得天独厚的地域优势，学院在教学实践中尝试着在传播传统文化及理念的基础上进行环境艺术设计教学，用“传输”、“引导”和“理论+实践”的理念指导当代人居环境艺术的教学和创作。

二、现状分析

在具体的课题创作中，每当涉及传统文化，有一小部分学生可以较好地了解设计的要点，积极地进行市场调研，查阅相关传统文化

资料和信息并进行创造性设计，另外还有一部分学生对中国传统文化和传统文化符号缺乏深入的认识，设计出来的作品缺乏内涵和主题。从教育领域看，造成这些问题的原因主要有以下两点：

1、传统文脉的中断

杨裕富先生在《设计的文化基础：设计、符号、沟通》一书中这样说：“自从八国联军进北京的那一刻开始，西方的强势文化所形成的西学成了发展中国家的学术标准。”当下中国的很多80后，90后，00后由于受到美国大众文化、韩国、日本等外来文化的深刻影响，开始热衷于追逐国外的流行风格，而对中国传统文化的理解越来越浅薄，这是当前年轻学生对传统文化认知不足的原因之一。

2、对学生自我拓展知识（包括我国传统文化知识）能力培养的缺失

我们一直在强调知识（包括传统文化知识）的单一传授和设计基础的训练，却忽视了对学生自我拓展知识能力的培养。另外，在现代社会的已有元素和资源无比丰富，有时

候，设计工作需要我们在已有的纷繁复杂的资源中判断选择出可以利用的元素并加以组合整理，而大学期间对于学生判断力的培养又往往是当下传统基础教学所缺失的。

三、解决路径

1、改进设计基础教育体系

当前国内流行的设计基础教育体系仍然是三大构成，虽然其有着规范成熟的优点，而且也发挥着重要作用，但这种教育体系最大的问题在于过度集中于造型审美，而不是设计观念的培养；过于强调天马行空的“创意”，而不注重解决矛盾和问题。设计本身就是一个解决问题的学科，因此设计的关键不是技巧，而是观念。一套成熟的教学体系的确有着重要的参考价值，但是各地各校的情况千差万别，完全套用既成体系并不一定服水土，也不利于教学新模式的探索与研究。因此当下的基础教育体系仍然有很大的改进余地。

2、加强对学生自我拓展知识能力及解决问题能力的培养

在大学有限的学时内，老师教授的课程内

容不可能面面俱到。中国的传统文化博大精深，很多能够激发设计灵感的元素或许就隐藏在生活中，需要我们实地考察、调研才能发现，将之提取并应用于作品中。“授之以鱼，不如授之以渔”，对中国传统文化的重视与教授，不能单纯依靠知识的灌输，还要引导学生培养自我拓展知识的能力，尝试着在图书馆、古书、街巷、角落中去学习和挖掘传统文化宝库。

另外，专业教师可以在设计课题内容时侧重某一项内容进行设定，例如可以限定以儒家文化为主体，提炼文化元素和符号贯穿在设计作品中，并对这个主题进行灵活的创造性应用，使主体以不同的艺术形式在相应的设计项目中体现出来；也可以限定以中国特色的传统“吉祥纹样”作为设计元素创作作品，并引导学生将这些传统的图形简化成富有现代感的基本符号，创作出既具有传统文化特色，又能符合当代人审美情趣和功能需求的优秀作品。当学生通过相关的课题设计自觉地深入收集、了解、分析与主题相关传统文化资料后，他们便能够自觉地探寻中国文化的根源和了解文化的

发展，这对提高学生中国传统文化艺术修养和知识的积累是有利的。

3、多方面拓展知识面，提高学生实践能力

著名教育家陶行知先生曾说：“解放学生的头脑，使他们思想；解放学生的双手，使他们能干；解放学生的空间，使他们能到大自然大社会里扩大知识和眼界，获得丰富的学问；解放学生的时间，使他们有时间学一点他们渴望要学的知识，干一点他们高兴干的事情。”我们要多拓宽扩充传统文化知识的途径，通过邀请著名传统文化学者作讲座、举行专题讨论等方式，使学生更好地了解中国每个不同时期的文化背景，加深对传统文化以及传统文化符号的认识。当然仅仅有了对理论知识的储备是不够的，还应当“理论与实践结合”，鼓励学生有所积累的前提下到实践中去锻炼提高是非常必要的，这也是了解中国传统文化艺术如何应用到实际当中的途径。

四、结语

综上所述，提高当代人居环境设计教育的中国传统文化比重应当从上述多方面入手，在改进现有教育体系和课程优化的基础上，培养学生的传统文化修养、判断力、传统与现代相融合的能力以及功能与审美高度结合的实践能力。从而使生能够切实体会到认识、传承传统文化、传统艺术的重要性，设计出具有中华文化特征的优秀人居环境作品。

（本文作者系山东师范大学美术学院设计系主任）